

УДК 76.021

НАРОДНАЯ ГРАВЮРА РОССИИ И ЯПОНИИ

Коротаева Елизавета Андреевна

студент 3 курса группы Дс-152 Института дизайна и технологий, Омского государственного технического университета (644043, Омск, ул. Красногвардейская, 9), e-mail: eia128@list.ru

Маляр Виктория Витальевна

студент 3 курса группы Дс-152 Института дизайна и технологий, Омского государственного технического университета (644043, Омск, ул. Красногвардейская, 9), e-mail: malyarviktoriya@bk.ru

Аннотация

В данной статье ставится задача рассмотреть гравюру, как вид графического искусства, на примере укиё-э (Япония) и лубка (Россия). Они являются примером народного графического искусства. Выявлено их место в историческом контексте. Произведен анализ отличительных характеристик техники гравюры – ксилография (гравюра по дереву). Дан сравнительный анализ гравюры укиё-э и лубка, опираясь на конкретные исторические примеры: народные гравюры Японии и России, созданные в XVII веке. В результате анализа выявлены их особенности, сходства и различия. Выявлено, что несмотря на разное местонахождение стран, оказалось, что лубок и укиё-э имеют схожие истоки, темы, технологии и особенности. Самая главная особенность - это их тиражность и доступность для любого человека. Для обеих стран гравюра выполняла роль средств массовой информации, с её помощью освещались значимые события, рекламировались услуги, освещались бытовые темы. Они были намного дешевле книг, поэтому часто печатались рецепты, азбуки и руководства, календари, открытки. Из-за доступности лубка и укиё-э часто выступали в роли подарка и простого украшения дома.

Ключевые слова: укиё-э, лубок, гравюра, ксилография

THE FOLK ART OF RUSSIA AND JAPAN

Korotaeva Elizaveta Andreevna

3-year student of group Ds-152 Institute of Design and Technology, Omsk State Technical University (644043, Omsk, Krasnogvardeyskaya, 9), e-mail: eia128@list.ru

Malyar Victoria Vitalyevna

3-year student of group Ds-152 Institute of Design and Technology, Omsk State Technical University (644043, Omsk, Krasnogvardeyskaya, 9), e-mail: malyarviktoriya@bk.ru

Annotation

This article describes such kind of graphic art as engraving and its features based on such examples as ukiyo-e (Japan) and lubok (Russia). They are examples of national graphic art. It was revealed their place in the historical context. Authors made the analysis of specific features of engraving technique – woodcut (engraving a wood board). Also there is a comparative analysis of ukiyo-e and lubok based on concrete historical examples: national woodcuts, that were made in XVII century. Authors were identified their features, similarities and

difference. It was revealed that despite different locations of countries, lubok and ukiyo-e have similar origins, themes, technologies and features. The main feature is the large circulation and accessibility for any person. For both countries engraving was the mass media and with its help significant events were covered, services were advertised, everyday topics were covered. They were cheaper than books and therefore often were printed recipes, alphabets and manuals, calendars and postcards. Also lubok and ukiyo-e often acted as a gift and a simple home decoration because of accessibility for people.

Key words: ukiyo-e, lubok, engraving, woodcut

Гравюра (gravure от graben – копать или graver – вырезать, создавать рельеф) – вид графического искусства, где рисунок – это отпечаток с гравированной поверхности, что даёт возможность создания большого количества одинаковых изображений – тиражирования. Существует огромное разнообразие техник гравюры и материалов, используемых для изготовления печатных форм – «досок» (дерево, металл, камень и др.)

Гравюра появилась и получила широкое распространение в Европе в XV веке (Ренессанс) – эпоху перемен и преобразований во всех сферах культуры. Традиционными сюжетами печатной графики стали религиозные мотивы, а вслед за ними появляются образы античной мифологии, аллегии, светские сцены, виды далеких и родных стран, портреты правителей, светских и религиозных деятелей, писателей и художников, изображения флоры и фауны, модные картинки и календари, карты, чертежи, сады и парки, знаменитые памятники древности.

В России гравирование появилось вместе с книгопечатанием во второй половине XVI века, но как самостоятельный вид искусства, приобрела популярность гораздо позже чем Европе.

В Японии появление первой гравюры приходится на VIII век, но популярность она приобрела во второй половине XVII века.

Одной из древнейших техник и традиций гравюры является изготовление досок из дерева – ксилография.

Различают 2 основные виды ксилографии – продольная и торцевая. При продольной гравюре (более ранняя техника) берется вертикальный спил дерева (чаще груши или бука), на который наносятся черные линии, которые обрезаются вдоль с помощью специальных инструментов. Затем фон выбирается более широкими стамесками. Из-за техники такая гравюра также называется обрезающей. Из-за структуры дерева, при продольной ксилографии имеются некоторые ограничения в выразительных средствах, затруднено нанесение тонких острых линий, так как этому мешает волокно. Позже стали использовать поперечный срез твердых пород дерева (торцевая гравюра). Это позволило граверам создавать тончайшие пластичные линии и передавать штриховкой сложные тональные сочетания. Также с такой

доски можно получить большее количество оттисков. Оба вида ксилографии являются высокой печатью, т.е. рисунок получают с необрезанной части доски, а выбранный фон остается белым.

Ксилография в России распространилась с XVI века, благодаря издательской деятельности [ТМ9] И. Фёдорова, П. Мстиславца и др. Одним из видов ксилографии в России был народный лубок. Лубок — особый вид изобразительного искусства, которому свойственна доходчивость и ёмкость образа. Способ изготовления лубка придумали еще в VIII веке в Китае. Из Китая технология изготовления лубка перешла в Европу в XV веке. В Россию лубки завезли иностранцы в подарок, и также сделали станок для демонстрации технологии. В дальнейшем лубки очень полюбились в России. Русский лубок изначально представлял собой бумажные иконы. Со временем наряду с изображениями святых и библейскими сюжетами в народной картинке появились сценки из светской жизни. В конечном итоге, они практически вытеснили религиозные сюжеты. [1] Само название «лубок» появилось в русском языке лишь во 2-й половине XIX века — до этого печатные картинки именовали «потешными листами», а чуть позднее — «простовиками» или «простонародными картинками».

Изготавливался лубок следующим образом: художник наносил карандашный рисунок на доске из мягкой древесины липы (лубе), затем по этому рисунку ножом делал углубление тех мест, которые должны остаться белыми. Смазанная краской доска, под прессом оставляла на бумаге черные контуры изображения. Отпечатанные таким способом на серой дешевой бумаге картинки назывались картины — простовики. Простовики отвозили в специальные артели, которые занимались раскраской лубка. Такие артели существовали с XIX века в подмосковных и владимирских деревнях, где раскраской лубков занимались женщины и дети.

В Японию ксилография также была завезена еще в VIII веке из Китая и использовалась преимущественно для духовных целей — для иллюстрирования буддистских текстов. Массовой и популярной она стала во второй половине XVII века в Эдо (современный Токио). Это было связано с политическими процессами и обогащением класса купцов и ремесленников, именно они задавали тон японской гравюре того времени. Так зародился жанр укиё-э (яп. 浮世絵, картины (образы) изменчивого мира). Изначально гравюры печатались в один цвет, но довольно скоро художникам и издателям захотелось добавить цвета и укиё-э стали раскрашивать вручную с помощью кисти, а в XVIII веке Судзуки Харунобу внедрил технику многоцветной печати с нескольких досок. Основными темами для укиё-э являются изображения популярных актеров театра, известных красавиц,

пейзажей, иллюстрации мифов, преданий и эротические сцены. Также для японской ксилографии характерно четкое разделение труда, что позволило снизить цену за одну гравюру до стоимости пиалы лапши. [3] Для каждого произведения сначала издатель задавал тему, затем художник рисовал эскиз на тонкой бумаге, который затем наклеивался на торцовый спил дерева и вырезался резчиком, затем доска передавалась печатнику, который подбирал пигменты и оттенки для цветов, обозначенных художником и печатал сами гравюры. После они проходили цензуру, получали специальную печать и отправлялись в продажу.

Япония и Россия имеют совершенно разный менталитет и непохожую культуру, но тем не менее в гравюрах мы находим схожие темы и технологии. Для обеих стран гравюра была чем-то вроде средства массовой информации, с ее помощью освещались значимые события, рекламировались услуги, освещались бытовые темы. Они были намного дешевле книг, поэтому часто печатались рецепты, азбуки и руководства. Из-за доступности лубки и укиё-э часто выступали в роли подарка и простого украшения дома. Одним из любимых жанров как лубка, так и укиё-э является сатира. Сатира - проявление комического в искусстве, представляющее собой поэтическое унижительное обличение явлений при помощи различных комических средств: сарказма, иронии, гиперболы, гротеска, аллегии, пародии и др. Для более конкретного сравнения обратимся к двум работам Японии и России.

Первая работа принадлежит японскому гравёру Утагаве Куниёси (рис.1).

Рис. 1.

На ней изображены актеры театра кабуки и дух старого кота. На этой работе можно выделить несколько характерных для гравюр жанра укиё-э черт. Во-первых, это многоцветность, гравюра была напечатана с 7 цветных досок и одной ключевой черной. Черные линии очень тонкие и часто расположены близко друг к другу. Для того, чтобы такое было возможно, используют торцовый срез твердых пород дерева. Для цветных досок, где преимущественно используются большие локальные пятна, используют более мягкие породы и часто вырезают доску с 2 сторон для экономии материала. Также можно заметить, что в некоторых местах цвета накладываются друг на друга и просвечивают. Такой графический прием встречается во всех японских гравюрах и достигается путем использования красок, приготовленных на рисовом клее или животном жире, обладающими лессировочным эффектом. Бумага также использовалась специальная тонкая, длинноволокнистая, слабопроклеенная, для того чтобы лучше впитывала краску. [5] Помимо этого, можно выделить характерное для японских гравюр изображение лиц, повторяющиеся от работы к работе: тонкие брови, маленький рот, большой нос, напоминающий перевернутую запятую и глаза с приподнятым уголком. Несмотря на похожий графический прием, отмечалось, что такие портреты зачастую являлись довольно достоверными. В другой гравюре также изображающей актеров театра, но только в виде кошек, также можно заметить подобное изображение лиц (рис. 2).

Рис. 2.

Еще одной особенностью всего японского графического искусства является двухмерность изображаемых предметов, у них отсутствует объем, хотя в некоторых работах можно выявить плановость и глубину среды. [4] В целом композиция динамичная за счет театрализованных поз героев и обилия драпировок, накладывающихся друг на друга. Также ткани покрыты различными орнаментами (как и в других гравюрах), обладают большой декоративностью и зачастую выполнены очень тонкими сложными линиями, для выполнения которых требуется большое мастерство. Интересно, что часто резчик имел несколько человек в подмастерье, специализирующихся на изображении чего-то определенного, например, орнаментов ткани или женских лиц. Такой подход значительно ускорял работу. На работе также присутствует текст. В красных прямоугольниках – имена актеров, снизу имена людей, принимавших участие в изготовлении гравюры и их печати. Помимо таких надписей на работах в жанре укиё-э могли присутствовать пояснения к сюжету, стихи и печати цензора. [6] Сюжет этой гравюры можно назвать сатирическим, гротескным, преувеличивающим эмоции, позы и выставляющим все происходящее с комичной стороны.

Если говорить о лубках, то их главная характерная черта – это народное происхождение. Это объясняет их наивность и простоту в изображении, но вместе с этим выразительность и емкость образов. Также лубок характерен тем, что в нем сочетаются изобразительное искусство, театральное действие и литература. Эти особенности можно проследить на примере 2 лубков: “Кот казанский” и “Как мыши кота хоронили” (рис.3,4).

Рис. 3.

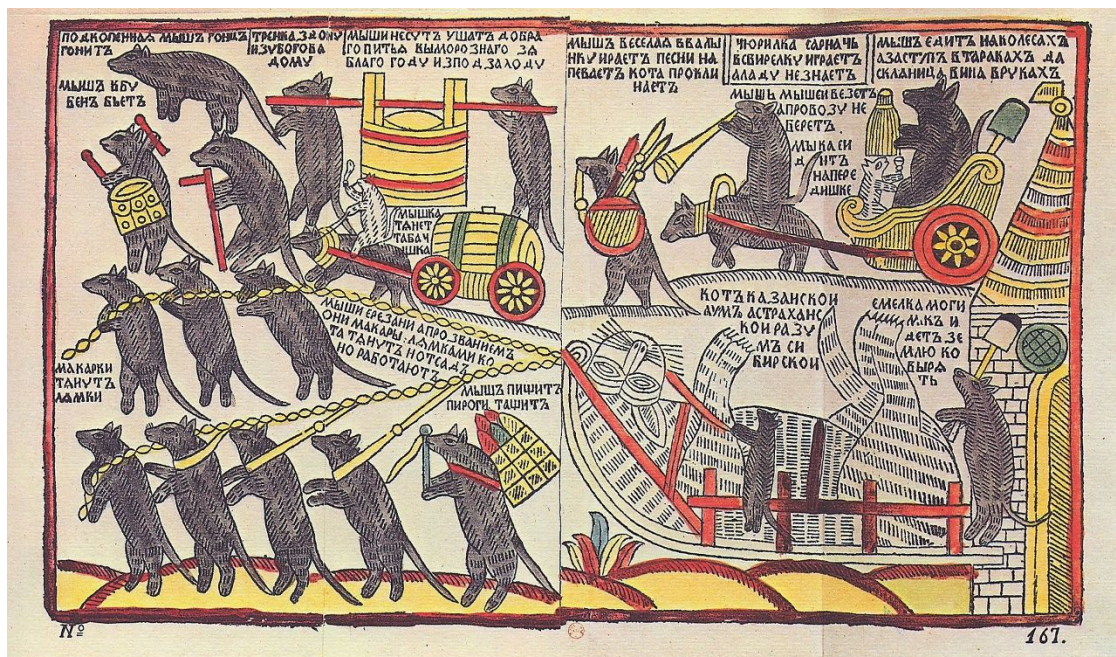

Рис. 4.

Оба этих лубка сделаны примерно в одно время – в XVIII веке. Как уже было сказано выше, доска для дальнейшего оттиска делалась на липовом дереве, скорее всего использовался торцевой срез для тонкого четкого штриха. Для лубка изготовлялась 1 доска, отпечатывалась тиражом, и эти отпечатки отвозили в специальные артели, где их

раскрашивали. Раскрашивали ограниченным количеством красок, равномерным тоном. Картинки раскрашивались быстро, поэтому часто получались неаккуратными. Это также придает некоторую декоративность и условность.

Композиция в лубке разомкнута во времени и пространственном отношении. В одной изобразительной плоскости объединяются реальность и откровенная фантазия, декоративность и утилитарность прикладного искусства. Лубку присуще использование гротеска, гиперболы, символов, иронии, пафоса, сатиры. Это хорошо можно проследить если обратиться к сюжетам выше названных лубков. Лубок “Как мыши кота хоронили” имел нравоучительную и антиклерикальную направленность, это яркий образец социальной сатиры. Существует версия, что в лубке «Кот Казанский» и имитациях сюжета с погребением образ главного героя связан с императором Петром. [2]

Рассмотрев особенности народной гравюры на дереве – лубка и укиё-э, их историю, технику изготовления, выразительные средства можно заметить общее и отличающее эти виды изображения.

Общие черты:

1. Многоцветные гравюры
2. Доски выполняются из дерева
3. Отсутствие объема у изображаемых объектов
4. Композиция разомкнута в пространственном отношении. В одной изобразительной плоскости объединяются реальность и откровенная фантазия, декоративность и условность
5. Являлись средствами массовой информации, руководствами по решению бытовых проблем или обучающими картинками.
6. Низкая стоимость
7. Наличие текста.

Различия:

1. В японской гравюре для изготовления досок используют спил вишни, груши или самшита, в русской - липы.
2. Для японской гравюры вырезались доски для каждого цвета,
3. для русской только одна и затем работы раскрашивались вручную
4. В укиё-э присутствуют плавные градиенты и наложение цветов,
5. в лубке используются локальные пятна
6. В японской гравюре много декоративных орнаментов и витиеватых линий,
7. В русском лубке акцент делается на основные лаконичные формы

Япония и Россия имеют совершенно разный менталитет и непохожую культуру, но тем не менее в гравюрах мы находим схожие темы и технологии. Для обеих стран гравюра выполняла роль средств массовой информации, с её помощью освещались значимые события, рекламировались услуги, освещались бытовые темы. Они были намного дешевле книг, поэтому часто печатались рецепты, азбуки и руководства. Из-за доступности лубки и укиё-э часто выступали в роли подарка и простого украшения дома. Одним из любимых жанров как лубка, так и укиё-э была сатира – проявление комического в искусстве, представляющее собой поэтическое уничижительное обличение явлений при помощи различных комических средств: сарказма, иронии, гиперболы, гротеска, аллегории, пародии и др. Эта общность объясняется двумя основными причинами. Оба вида печатной графики происходят из Китая, а также обусловлены технологией тиражной графики с деревянных досок. Со временем гравюра стала большой традицией, которой придерживаются до сих пор.

Список литературы:

1. Буланин Д. Народная картинка XVII—XIX веков, СПб, 1996
2. Лотман Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров: Статьи. Исследования. Заметки. – Спб.: Искусство Спб, 2000.
3. Ровинский Д. А., Русские народные картинки, СПб, 1881
4. Савельева А.. Мировое искусство. Мастера японской гравюры. — «Кристалл», 2007. — 208 с.
5. Успенский М.В. Японская гравюра. — Санкт-Петербург: «Аврора», «Янтарный сказ», 2004. — 64 с.
6. Брижит Кояма-Ришар. Романтическая Япония, Эдмон де Гонкур и Хаяси Тадамаса. – Херманн, 2001. – 204 с.
7. Габриеле Фар-Беккер. Японская гравюра. - Taschen, Арт-Родник, 2010. – 200 с.